

LO COMÚN EN LA CULTURA: ¿(C)ómo lo ponemos en práctica en Medellín?

Con Penny Travlou (Edinburgh University, Reino Unido)

Jueves 21 de junio

*¿Qué desafíos enfrentamos hoy?
¿Qué necesitamos para ser más
auto sostenibles?*

Taller con colectivos y organizaciones
de arte y cultura independientes

5:00 pm – 8:30 pm
en **Platohedro** Calle 49A #36-93

Viernes 22 de junio

*¿Cómo podemos reimaginar y redefinir
nuestras prácticas colaborativas desde la
perspectiva del commons/lo común?*

Taller con colectivos, organizaciones
e instituciones públicas de arte y cultura

2:00 pm a 5:30 pm
en **Exploratorio** carrera 52 #73-75

Organiza:

THE UNIVERSITY
of EDINBURGH

Apoya:

Secretaría
de Planeación
y Desarrollo
económico y social

exploratorio
MUSEO PÚBLICO DE CONTEMPORANEO

Lo Común en la Cultura

Informe de Penny Travlou, Luciana Fleischman y Alexander Correa

Agosto 2018

Lo Común en la Cultura

Informe de Penny Travlou, Luciana Fleischman y Alexander Correa

Introducción

“Lo común en la cultura: ¿(cómo) lo ponemos en práctica en Medellín?” fueron dos talleres organizados por [Penny Travlou](#) (Universidad de Edimburgo, Reino Unido) y la corporación cultural [Platohedro](#), con el apoyo de la Universidad de Edimburgo y en colaboración con [Exploratorio](#), espacio interactivo de ciencia y tecnología del Parque Explora durante los días 21 y 22 de junio de 2018.

Contexto e inspiraciones

La idea de estos dos talleres deriva de la presente investigación y colaboración con Platohedro por medio del proyecto *Medellin Urban Innovation: Harnessing innovation in city development for social equity and well-being (MUI)* (<http://www.medellin-urban-innovation.eca.ed.ac.uk/>). MUI fue una investigación colaborativa de dos años de duración (2015-2017) entre instituciones académicas y no académicas de Reino Unido y Colombia financiada por el Newton Institutional Links Grant del British Council y llevada a cabo por la Universidad de Edinburgo en asocio con la Universidad Heriot-Watt (Reino Unido). Los hallazgos del estudio de MUI ofrecen evidencia de que hay de hecho una próspera comunidad artística y prácticas creativas emergentes en Medellín. Estos colectivos artísticos de base y comunidades al combinar valores culturales tradicionales (como el Buen Vivir y el Buen Conocer), pedagogías participativas y valores de los nuevos medios artísticos (Hazlo con otros, conocimiento libre y abierto, fuente abierta, aprendizaje entre pares) contribuye a hacer un nuevo patrimonio cultural en la ciudad. El proyecto también mostró que estos colectivos de arte, organizaciones y comunidades que han estado colaborando juntas formando una especie de “red” aún enfrentan el mismo problema: su trabajo colaborativo está principalmente basado en afinidades, aún es informal y carente de herramientas para tornarse auto-sostenible. Los datos iniciales han mostrado un claro interés en co-crear “comunidades culturales”. Al hablar de lo común en la cultura, nos referimos a: a) aquello que creamos juntas/os de manera colaborativa, desde Wikipedia, donde los participantes investigan, escriben y administran juntos online, a las tradiciones ancestrales forjadas y compartidas por algún grupo indígena (por ejemplo las mingas); b) Las formas de expresión de la creatividad que asumen valores como el compartir, la comunidad y los cuidados inspirados en la idea del bien común y, por lo tanto, se oponen a su privatización, cierre y explotación.

Al observar la forma en que los diferentes grupos e iniciativas trabajan juntos en la red y también con las comunas locales y jóvenes en situación de vulnerabilidad, se hace evidente que sus prácticas están basadas en la creación colaborativa y de una forma no jerárquica.

Desde los hallazgos iniciales de MUI, también es claro que este es un enfoque relativamente nuevo de la producción cultural, particularmente como es realizado dentro y a través de la red. De todas formas, aunque esta práctica es de gran interés para pares internacionales, aún no hay un completo reconocimiento de su producción de valor cultural por las instituciones de arte públicas de Medellín. Esto puede tratarse de un problema de traducción y comunicación de la red a un lenguaje que sea entendible por las instituciones de arte públicas y las autoridades locales. Los talleres parten de estos hallazgos y representan una nueva línea de investigación involucrada con la red de productores de arte locales y las organizaciones culturales independientes para co-diseñar una metodología que permita: a) mirar, reflejar y evaluar sus organizaciones individuales dentro de un sistema, por ejemplo una red, y b) transformarse en una herramienta para que la red comunique su práctica y producción de valores culturales a las instituciones de arte públicas, otras autoridades locales y órganos públicos de Medellín. A lo largo de las reuniones y discusiones entre los colectivos de arte y Penny Travlou en 2017, estos estuvieron de acuerdo respecto a la importancia de desarrollar una metodología juntos que permita reflexionar sobre su(s)

práctica(s), ethos colaborativo, valores compartidos, producción de bienes comunes y también sus debilidades. Co-diseñar un kit de herramientas metodológicas es un buen comienzo para comprender la postura de los diversos colectivos de arte, iniciativas y grupos del ecosistema de producción cultural de Medellín, para luego establecer un diálogo con las instituciones locales de arte y la administración pública local.

Los talleres se basaron en una metodología colaborativa donde todos los participantes co-crearon contenidos desarrollando material original para definir las palabras clave de las dos sesiones: “Comunes Culturales” en el Taller 1 y “Patrimonio Cultural Inmaterial” en el Taller 2. Para la definición de los comunes culturales del taller 1 se utilizaron una cantidad de fuentes relevantes. En particular, el borrador de la declaración de la “Coalición de los Comunes Culturales” (https://wiki.p2pfoundation.net/Coalition_for_the_Cultural_Commons) fue presentada para involucrar a la audiencia en las prácticas de los comunes. Para el kit de herramientas metodológicas de los comunes culturales del taller 2, una serie de palabras clave de la red Arts Collaboratory (<http://www.artscollaboratory.org/>), un ecosistema translocal de 25 organizaciones internacionales, entre las que se incluye a Platohedro, que fueron utilizadas para desarrollar las herramientas. Luego, para la definición de “patrimonio cultural inmaterial”, utilizamos la descripción oficial de la UNESCO (<https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003>) centrándonos especialmente en las características del término: inclusión, representación, co-creación basada en la comunidad, uniendo tradiciones tradicionales junto con valores y prácticas culturales contemporáneos cotidianos. En general, nos interesó saber si podemos redefinir el “patrimonio cultural inmaterial” como un “patrimonio cultural” donde los valores culturales son co-creados, compartidos entre grupos y comunidades, con apertura al apoyo, colaboración y aprendizaje entre iguales y a ser imaginados como un bien común.

Objetivo de los talleres

- Desarrollar una metodología junto con las comunidades artísticas que reflejen las prácticas colaborativas y el concepto de comunes culturales en la creación de los valores culturales.
- Entender cómo los colectivos perciben la colaboración en teoría y práctica.
- Desde la perspectiva de la investigación, explorar prácticas de etnografía colaborativa en conjunto con comunidades de productores culturales.
- Identificar cuáles son los desafíos que enfrentan en el trabajo conjunto de colectivos e instituciones y qué es lo que ha funcionado hasta ahora (mejores prácticas).

- Crear sinergias más horizontales para el reconocimiento de actores, sostenibilidad e impacto social/comunitario.
- Discutir nuevas ideas/prácticas sobre los comunes.
- Encontrar maneras de expandir una red transglobal de comunes culturales y que Medellín sea uno de los nodos geográficos en el mapa de los comunes culturales.

Participantes

Día 1

Colectivos: Elemento Ilegal (Anthony Alejandro / Juan Felipe / Santiago Flórez), Cocina Clandestina (Heilen Ramírez), Vitario (Kelly Matallana), La Madriguera / Cooperativa de Arquitectura (Juan Miguel Gómez), Guateque (Lina Marcela Silva Ramírez).

Instituciones: Museo Casa de la Memoria (Diana Rodríguez), Secretaría de Cultura de Itagüí (Luis Fernando Gil), Eafit Social (Isabel López), Universidad Nacional de Manizales (Leonardo Erazo / Leidy Tatiana Martínez Ospina), Universidad Nacional (Catherine Alzate).

Participantes independientes: Jordan Henao, Natalia Ramírez Álvarez, Natalia Ochoa Hoyos, Dora Veronica Simson, Daniel Alzate Hernández, Crowley (Juan David Rivera).

Día 2

¿Cómo lo hicimos?

TALLER 1

Jueves 21 de junio de 5:00 – 8:30 pm en Platohedro

Taller con colectivos y organizaciones de arte y cultura independientes.

Preguntas clave: ¿Qué desafíos enfrentamos en la actualidad? ¿Qué necesitamos para ser más auto-sostenibles?

El objetivo del Taller 1 fue compartir conocimientos e ideas sobre cómo las organizaciones independientes de arte pueden ser más sostenibles y desarrollar herramientas para su autoorganización. Durante el taller, los participantes diseñaron de forma colectiva y colaborativa una metodología (basada en una sesión práctica y una actividad de mapa cultural) para comprender, en primer lugar, cómo pueden definir los bienes comunes culturales desde una perspectiva local, y en segundo lugar, mapear el ecosistema de cada uno de las iniciativas y organizaciones participantes, tales como sus fortalezas, debilidades y futuro potencial.

- 1) **Introducción Penny y participantes**: a) el propósito y objetivos del taller; b) quiénes somos (participantes y organizadorxs)
- 2) **Sobre Medellín Urban Innovation**: a) una descripción del proyecto y b) los principales hallazgos relevantes para el taller

3) **Sesión manos en la masa:** involucrando a lxs participantes en el tema de los *comunes culturales* al proponer que respondan a una serie de preguntas colocadas en papel craft y luego abrir a la discusión sobre las respuestas del grupo.

¿Qué son los comunes culturales?

- Incidencias en prácticas, procesos que generan bienestar colectivo
- Encuentros/desencuentros para construir unidad
- Tejidos humano/creativos
- Conocimiento en su esencia
- Tradiciones
- Economía expandida, vaca

¿Qué palabras clave se pueden incluir para definir los comunes culturales?

- Procomún

- Son los bienes de todos y de nadie
- Herramientas para co-crear, preservar, inventar
- Puntos de convergencia de las visiones particulares de la cultura en la ciudad
- Actitud, cooperaciones

- Converger

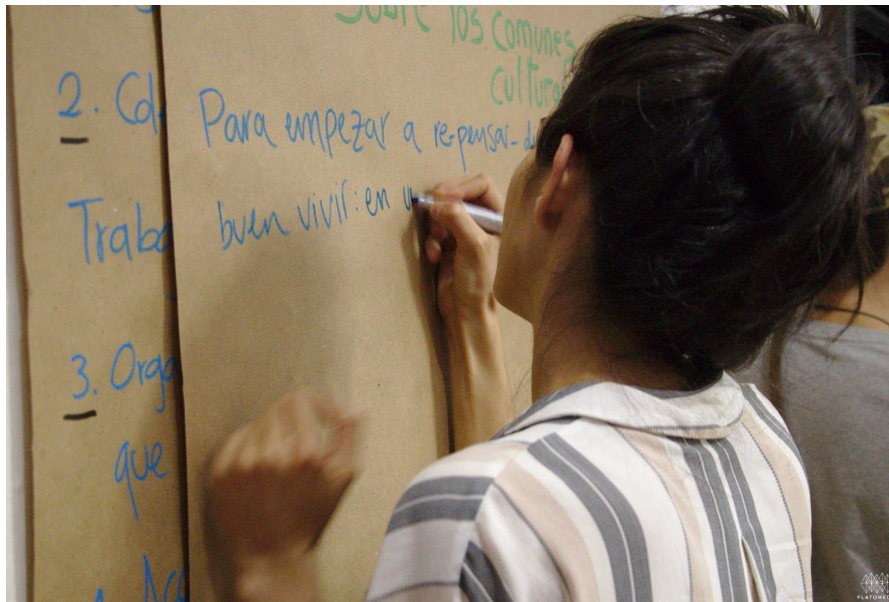
- Derecho
- Co-creación
- Lenguaje
- Interacción, sintonía
- Tradición

- Parchar, crear, convites
- Diálogo
- Desencuentro, comunidad, comunicación
- Bienestar
- Vaca, calce, gobernanza, autoconstrucción

¿Qué herramientas necesitamos para llegar a los comunes culturales?

- Plataformas digitales
- Comunidad
- Tejido de redes virtuales, afectivas, colaborativas
- Espacios de encuentro, gobernanza, comunicación, escuela, pedagogía
- Sensibilidad
- Actitud
- Diálogo
- Papel y lápiz

- Pedagogía popular, calle, con la gente
- Fiesta, convites
- Horizontalidad, creación de metodologías lúdicas, dinámicas, afectación
- Compartir saberes
- Liderazgo
- Quejarse > problemas > problemáticas > soluciones
- “Si te gusta, te mueve”
- Espacios

¿Por qué necesitamos hablar sobre los comunes culturales?

- Para empezar a re-pensar/diseñar modos de buen vivir: en una sociedad en transición (post-conflicto). ¿Cómo se retoman valores o se construye sobre lo que se destruye?
- Porque necesitamos redefinir el concepto de lo público
- Para entender cómo se construye comunidad
- Resistencia
- Para organizarnos, acuerdos
- Hacerlo, parchar

¿Cómo te imaginas la idea de los comunes culturales en MDE?

- Impulso de redes y plataformas de trabajo colaborativo

- Porque no necesitamos hablar sobre la indiferencia
- Porque es necesario apropiarnos de nuestro territorio
- Para pensar en comunidad
- Para desaprender
- Construir confianza
- Porque es un derecho que le pertenece a la sociedad y esta debe reclamar lo que le pertenece

- Espacios de intercambio, estímulos ciudadanos hacia la producción de cultura

- Itinerancia del encuentro en saberes y construcción colectiva
- Espacios de participación y construcción
- Agenda común

Nuestra definición de los comunes culturales

- PARCHAR: construir socialmente, disfrute, tradiciones (ancestrales), construir comunidad, relaciones de valor no capitalistas, no utilitarias, no formales. Crear, dialogar, encuentro/desencuentro, autogestión, libertad y autonomía,

Conceptos principales: relaciones, valor, espacios

- Construcción en el tiempo de conocimientos y hábitos
- Algo que el ser humano va a disfrutar en comunidad

soñar, conocernos, amor-afectos, espacios de la ciudad y su reactivación, la calle, espacio público

- La incidencia de las prácticas ciudadanas colectivas y sociales que buscan el desarrollo sustentable como bien común
- Es algo que es innato al ser

4) Actividad del Mapa Cultural: Mapeando el Ecosistema de los Colectivos Culturales en Medellín

Categorías del mapeo:

1. Ubicación geográfica de tu proyecto y posibles lugares donde se mueven o actúan
2. Colectivos, proyectos, instituciones con las que trabajan (público/privadas)
3. Organizaciones, colectivos, personas, instituciones, etc. cercanas con las que aún no trabajan.
4. Acciones que desarrollan desde sus proyectos colectivos y acciones que realizan con otrxs.

Este ejercicio de mapeo del ecosistema de los colectivos buscaba ver el tipo de relaciones que los colectivos tienen, su relación con entidades públicas y privadas y las acciones que se realizan en estas articulaciones, así como su localización en la ciudad.

De igual manera se trató de empezar la reflexión de los colectivos y sus aliadas y el nivel de incidencia que estas pueden tener en la ciudad como productores culturales. En el ejercicio se logra simplemente insinuar y provocar estas reflexiones, pues es necesario poder tener más tiempo y más ejercicios para poder profundizar en estas inquietudes.

La mayoría de colectivos indican que tienen relaciones próximas con otros colectivos y no tanto con entidades públicas, viendo a estas últimas como meras fuentes de ingresos por posibles convocatorias.

TALLER 2

Viernes 22 de junio de 2:00 a 5:30 en Exploratorio

Taller con colectivos, organizaciones e instituciones públicas de arte y cultura

Preguntas clave: ¿Cómo podemos reimaginar y redefinir nuestras prácticas colaborativas desde la perspectiva del commons/lo común?

El objetivo del Taller 2 fue, en primer lugar, redefinir el patrimonio cultural al agregarle el concepto de patrimonio cultural y, en segundo lugar, desarrollar un conjunto de herramientas para analizar la dinámica de "trabajar juntos" y "aprender de otros" para un futuro auto-sostenible.

- 1) **Introducción Penny y participantes**: a) el propósito y objetivos del taller; b) quiénes somos (participantes y organizadorxs)
- 2) **Sobre Medellin Urban Innovation**: a) una descripción del proyecto y b) los principales hallazgos relevantes para el taller
- 3) **Sesión manos en la masa**: involucrando a lxs (nuevxs) participantes en el tema del *patrimonio cultural inmaterial* al proponer que respondan a una serie de preguntas colocadas en papel craft y luego abrir a la discusión sobre las respuestas del grupo.

Para nuevos participantes (principalmente instituciones públicas de arte y universidades locales):

¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? ¿Por ejemplo?

- Prácticas para la identidad y memoria. Ej: cultura silletera
- Investigaciones y hallazgos acerca de nuestra historia e identidad
- Conocimiento de prácticas - lenguaje de nuestras comunidades (indígenas, afros)
- Bienes, valores, símbolos, prácticas compartidas alrededor de las cuales se construyen identidades. Ej: danza

¿Qué palabras clave se pueden incluir para definir el patrimonio cultural inmaterial?

- Identidad, diversidad, arte, comunicación, contenidos, humanidades, conocimiento
- Memoria / historia
- Diversidad, comunidad, integración

Conceptos principales: diversidad, memoria, identidad

¿Por qué necesitamos hablar sobre el patrimonio cultural inmaterial?

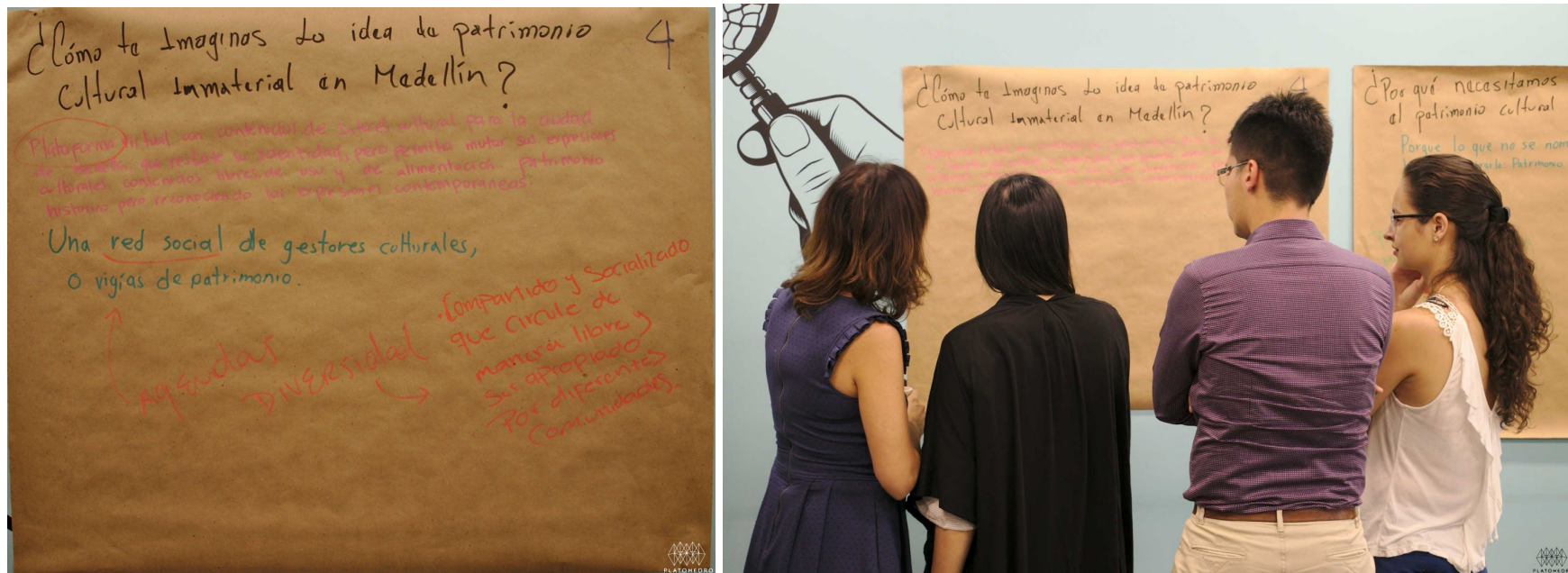
- Porque lo que no se nombra no existe, entonces hay que nombrarlo: Patrimonio Cultural Inmaterial
- Para reconocer nuestras culturas, apropiarnos, construir y deconstruir
- ¿Cómo permanece lo intangible? valorando el mismo para darle voz de una generación a otra. Encontrando herramientas útiles para que el contenido pueda usarse, replicarse y repotencializarse. Generar vínculos de empatía

Conceptos principales: Sincretismo, deconstruir patrimonio, herencia, genealogía, dinamismo, valores comunes

¿Cómo te imaginas la idea del patrimonio cultural inmaterial en MDE?

- Plataforma virtual con contenidos de interés cultural para la ciudad de Medellín que rescate su identidad pero permita mutar sus expresiones culturales. Contenidos libres de uso y de alimentación.
- Patrimonio histórico pero reconociendo las expresiones contemporáneas.
- Una red social de gestores culturales o vigías del patrimonio.
- Compartido y socializado, que circule de manera libre y ser apropiado por diferentes comunidades.

Conceptos principales: Agendas, diversidad

Nuestra definición del patrimonio cultural inmaterial

- *Patrimonio*
- *Memoria, tejidos de memoria*
- *Cocinas*
- *Cantos, arrullos*
- *Modismos*
- *Literatura*
- *Medicina tradicional*
- *Diversidad, identidad, memoria*
- *Saberes compartidos*
- *Individualidad dentro de lo colectivo*

Conceptos principales: Narrativas orales, saberes tradicionales y ancestrales

3b) Ejercicio de herramientas: diseñando con participantes del Taller 1 las herramientas para desarrollar y/o fortalecer la auto-sostenibilidad y prácticas de los comunes entre organizaciones artísticas independientes, colectivos y otras iniciativas culturales.

Para participantes del Taller 1: ejercicio de Herramientas

Conceptos inspirados en el Lenguaje Común de la red [Arts Collaboratory](#):

- Errores, validación (≠ celebrando errores)
- Auto-sostenibilidad
- Crear herramientas
- Imaginación Radical
- Desaprender - Aprender

Notas:

- URDIMBRE: tejido para compartir saberes, puente/enlaces de capacidades colectivas
- Sostenibilidad, recursividades, imaginario radical: "Que no azare lo que azara"
- Complejidad: "Vamos sumando"
- Amigas
- Jugar, disfrutar, gozar
- Encontrar puntos comunes en la diferencia, buscar lo común

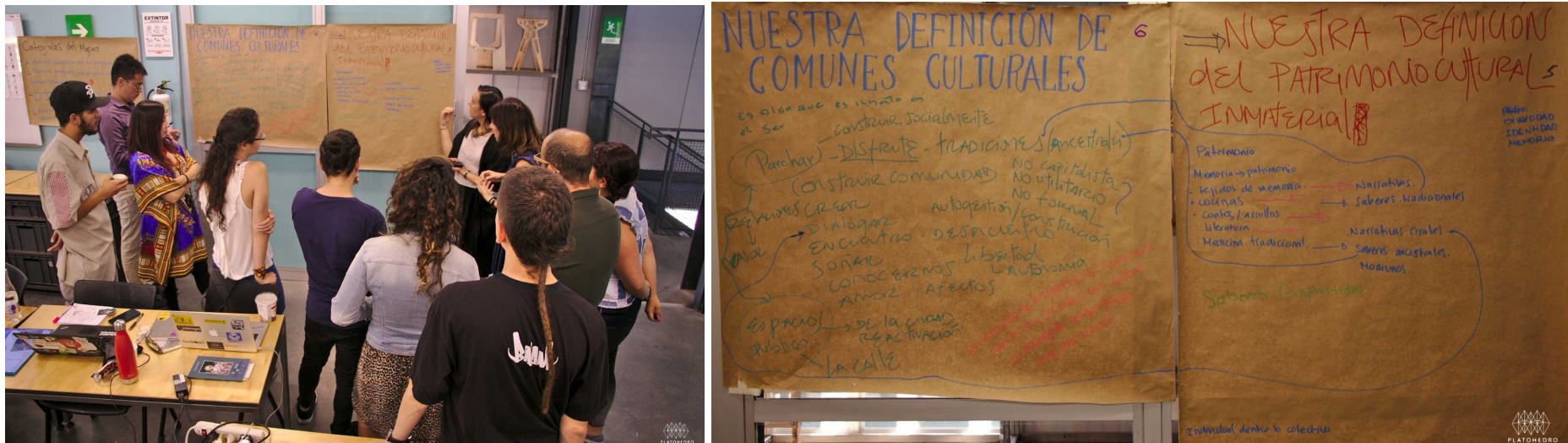
- Alegrarte: alegría como motor, fiesta con la comunidad
- Romper barreras, integrarse, simbiosis

- METAMORBIOSIS: metamorfosis + simbiosis

Para ambos grupos:

¿Podemos conectar nuestras definiciones de “comunes culturales” con “patrimonio cultural inmaterial”? ¿Cómo?

Propuesta: redefinir juntxs nuestra noción de “patrimonio cultural inmaterial” en Medellín como “comunes culturales”

4) Modelling y discusión:

Se expusieron cuatro casos de modelos de dinámicas de sistemas, para reflexionar sobre el trabajo colaborativo y en red:

- Difusión en una red directa
- Etnocentrismo

- Altruismo
- Cooperativismo

Esta sesión (es decir, la presentación de los cuatro modelos) tuvo como objetivo generar una reflexión sobre a) el posible comportamiento individual dentro de la red; b) las alianzas entre los miembros de la red para lograr objetivos comunes; c) las políticas y agendas locales que pueden fortalecer el sector cultural; y d) las posibles vías de comunicación entre los diferentes actores dentro de la red.

Este primer ejercicio es una simple provocación para seguir usando herramientas que permitan el análisis y comportamiento de las diferentes dinámicas de trabajo entre grupos culturales e instituciones públicas y su posible incidencia.

Diapositivas <https://goo.gl/Syg6Nr>

Documento sobre Modelling: <https://goo.gl/rRPFvI>

Discusión a partir de la Propuesta de Declaración de la Coalición de los Comunes Culturales

[English version](#) - [Versión en Español](#)

REFLEXIONES

4) Reflexiones sobre el proceso / hallazgos principales y observaciones

En lugar de ofrecer un resumen de los puntos finales de los dos talleres, ofrecemos aquí nuestras reflexiones en forma de preguntas y respuestas. Nos hicimos una pregunta específica relevante de acuerdo con nuestro rol en la organización de los talleres siguiendo nuestro espíritu de trabajo colaborativo.

Organizadorxs del taller

Penny Travlou, Universidad de Edimburgo

Alex Rubeola, Co-fundador de Platohedro

Luciana Fleischman, Coordinadora del Programa de Residencias de Platohedro, traductora del taller

Pregunta de Alex y Luciana para Penny:

- 1) *Desde tu experiencia en la investigación y práctica de los Comunes ¿cuáles fueron tus aprendizajes del taller sobre la percepción acerca de los Comunes y su ejercicio en Medellín?*

Mi pensamiento inicial al co-organizar el taller sobre “comunes culturales” en Medellín fue mirar las prácticas locales y experiencias de los comunes moviéndose más allá de las definiciones abstractas y el discurso académico. Habiendo visitado Medellín desde 2015 como parte del proyecto MUI, estaba intrigada por las formas específicas en que las organizaciones de arte independientes y las iniciativas estaban colaborando entre sí y creando una red para compartir e intercambiar prácticas de conocimiento al mezclar concepciones tradicionales de los comunes como por ejemplo la *Minga* (trabajo comunal) con aquellas más asociadas a las actuales definiciones de los comunes como el *Buen Vivir*. Durante los talleres de junio la discusión fue de una definición general del concepto de “comunes culturales” a prácticas específicas y cotidianas de los comunes. El ejemplo del *Parchar* (encontrarse) se ofreció para discutir entre el grupo el significado local de los comunes. *Parchar* es una actividad popular local que tiene raíces en las tradiciones indígenas de congregar a las personas juntas para estar en lo que hoy llamamos espacio público y apropiarse de este espacio como algo común. Tiene que ver con crear espacios de libertad y autonomía. *Parchar* como palabra-concepto puede ir más allá de la práctica de juntarse y definir la co-creación, el diálogo y el conocimiento compartido entre personas y grupos: puede considerarse un patrimonio inmaterial que crea valores culturales. Volviendo a la reflexión sobre los “comunes culturales”, *parchar* confirma la riqueza del concepto en términos locales y prácticas cotidianas. De la misma forma que en el Taller 2, mientras discutimos las herramientas necesarias para desarrollar nuevos comunes culturales y fortalecer los existentes, los participantes

mencionaron *urdimbre*, un proceso de tejido para convertir el hilo en tela. Utilizaron esta palabra para describir el proceso de compartir conocimiento y crear colectivamente como tejer en un telar.

Además, los talleres proporcionaron una discusión más detallada sobre cómo pasar a un ecosistema de 'bienes culturales comunes' que se involucra con el diálogo crítico al tratar las diferencias y conflictos entre sus grupos, colectivos e individuos. No hay un libro de recetas para seguir cuando nos encontramos con un conflicto. Los participantes del taller reflexionaron sobre la importancia de reconocer la diferencia como parte de las prácticas comunes y abordar el conflicto con cuidado. Hicieron hincapié en la necesidad de crear un espacio seguro basado en la confianza, la apertura, la horizontalidad y el cuidado mutuo y de uno mismo como herramientas clave para gestionar los conflictos. Como puntualizó uno de los participantes: “hablar sobre los comunes no es sólo aceptar que estamos todos de acuerdo, los comunes comienzan a partir del momento en que se reconoce la diferencia y los posibles conflictos y se encuentran mecanismos y herramientas para coexistir”. Como discutimos extensamente en el Taller 2 - inspirado en la red de Arts Collaboratory - algunas de esas herramientas pueden ser "desaprendizaje" e "imaginación radical", en donde grupos, colectivos, individuos comienzan a reconsiderar lo que ya saben y a cambiar paradigmas de conocimiento.

Pregunta de Penny para Luciana:

Como traductora de los dos talleres y de toda la investigación ¿cómo crees que podemos traducir conceptos y prácticas como “comunes culturales” para hacerlas más relevantes en la cultura específica y espacios, por ejemplo en Medellín?

Creo que este ejercicio de traducción incluye al lenguaje, pero también a las metodologías y las prácticas locales, las formas de hacer.

Por un lado están los términos “internacionales” (como el concepto de *commons*) que adquieren mayor sentido cuando se aproximan al lenguaje local. Para esto hicimos varios ejercicios en el taller que tenían que ver con la imaginación radical y el rescatar nuestras propias ideas sobre los Comunes Culturales, y que llevaron a reimaginar y resignificar algunos conceptos e inventar otros. Otro aspecto de “traducción” como ejercicio creativo en el taller fue tomar el documento “Coalición de los Comunes Culturales - Borrador de la Declaración” y realizar una interpretación teniendo en cuenta la realidad de Medellín.

La traducción también incluye la comprensión de los diferentes lenguajes que utilizan agentes culturales (artistas, colectivos, instituciones, gestores), sus afinidades y diferencias, y cómo estos entienden y practican la colaboración. En este sentido, detectamos la necesidad de crear puentes más horizontales con las instituciones públicas de arte, pero todavía enfrentamos un desafío de cómo estimular su participación en estos procesos *peer-to-peer*, o *parcero a parcero* (como decimos por estos lados). Cabe destacar que la palabra “parcero” tal como se usa en Colombia en la actualidad,

incluye la idea de un lazo con la otra persona a partir de la estima y la confianza. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra manera de reinterpretar estos vínculos es agregándoles, entre otras cosas, el ingrediente de la afectividad.

A lo largo de los talleres, otras traducciones parecieron necesarias y tienen que ver con despegarnos de la idea de fracaso, aprender a equivocarnos y entender el error como un proceso de aprendizaje. También observar y aceptar los desafíos que aparecen cuando intentamos poner en práctica muchas de las ideas que aquí debatimos y en las que, en mayor parte, estuvimos de acuerdo.

Pregunta de Penny para Alex:

¿Cuál crees que han sido los resultados positivos de los talleres? ¿Qué aprendizajes surgieron de los talleres? ¿Cuál ha sido la principal debilidad de los talleres? ¿Qué tendría que hacerse de manera diferente para que resulte mejor?

¿Qué podemos aprender de la actividad de mapear ecosistemas? ¿Podemos utilizar el mismo mapa para documentar ecosistemas de instituciones públicas de arte? ¿Qué tipo de ajustes necesita el mapa para este grupo de participantes?

Para mí el resultado más positivo del taller ha sido poder generar las reflexiones acerca de los comunes, pues la sola palabra ya pone a la gente en otro escenario diferente al “comunitario” que tiene una connotación de procesos hecho por la comunidad, más no se ha avanzado en el concepto de lo común; poder generar conversaciones ha sido bueno, lo otro es poder realizar el mapa de ecosistema, pues es un buen resultado, sin embargo es necesario poder generar niveles o capas más concretas si se va a trabajar con diferentes tipo de organizaciones.

El tener un espacio seguro o que la gente lo sienta es algo bueno a tener en cuenta para próximos encuentros.

Creo que fallo el no haber hecho más partícipes a las entidades invitadas y que no fueron, es importante entender que en esta ciudad es más fácil que la gente participe, si es en algo que sientan propio o que hacen parte del evento más allá de ir el día del evento, es necesario invitarles a construir el evento (creo).

La actividad de modelling es necesario poder llevar a que las personas participantes interactúen con el software y puedan comprender un poco más estos modelos y sus comportamientos, también poder llevar el ejercicio a lo que implica la toma de decisiones y la dinámica necesaria en procesos colaborativos, es decir, que debe entender que hay una estructura de reglas de juego, premios y castigos en este tipo de relaciones. es algo que faltó en el ejercicio, que con más tiempo podría ser interesante explorar.

Próximos pasos

Este es el inicio de una discusión de los comunes culturales en Medellín, por lo que estamos planeando realizar más eventos de este tipo en los próximos meses. Nos interesa en el futuro:

- Continuar la reflexión en escala local e internacional con otras redes que trabajan conceptos similares.
- Posiblemente organizar un simposio más talleres con académicos, autoridades locales e instituciones públicas de arte (por ejemplo invitar a especialistas para discutir su investigación sobre “valores culturales y patrimonio” en Medellín.
- Desarrollar nuevas colaboraciones y fortalecer las existentes, asociaciones y diálogos con instituciones públicas para colaborar de manera horizontal.
- Desarrollar herramientas utilizando el mapeamiento de ecosistema y métodos de modelling.
- Buscar fondos para que todo esto sea posible.

¡Seguimos en contacto!

Escríbanos:

Penny Travlou: p.travlou@ed.ac.uk

Alexander Rubeola: alexanderrubeola@gmail.com

Luciana Fleischman: residenciasplatohedro@gmail.com

Registros en audio de los dos talleres: <https://goo.gl/6ixNF4>

CRÉDITOS

Platohedro es una entidad sin ánimo de lucro que funciona como una plataforma creativa colaborativa con sede en Medellín, Colombia. Desde el 2004 se dedica a la creación y experimentación artística, la investigación permanente de la cultura libre y la auto-formación. Estos procesos se guían por la búsqueda del bienestar común para todas/os basada en la filosofía del Buen Vivir y el Buen Conocer. <http://platohedro.org/>

Exploratorio es un espacio por donde pasan y se transforman saberes provenientes de todas partes, que luego se liberan e irradian el espacio y las mentes para que cada participante los decodifique y traduzca. <http://www.parqueexplora.org/exploratorio>

Traducción: Luciana Fleischman

Fotografías: Duvan Rueda

Registro en audio: Juan Jaramillo

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Anexos

Coalición de los Comunes Culturales - Borrador de la Declaración

Los comunes culturales son propios de nuestro tiempo. En un mundo en el que queda claro que las cosas creativas que hacemos cotidianamente tienen valor para nosotrxs, para el tejido social y el bienestar de nuestras comunidades, y para la salud de nuestras democracias, ofrecen un enfoque alternativo para sostener nuestras vidas. Construyen a partir de la abundancia creativa que nos rodea y permiten acciones entre pares (*peer to peer*) y la auto sostenibilidad. Vivimos en una era donde las consecuencias y efectos de los paradigmas económicos, sociales y políticos ejercen presión sobre las personas, dañando la democracia y fomentando sentimientos de frustración, desamparo y disparidad. Ahora lo más importante es crear juntxs, con sabiduría y esperanza.

Los comunes culturales juegan un rol vital en el movimiento más amplio de los comunes (*commoning*) en un rango importante de formas:

- Ayuda a orientar la cultura de los comunes alejándose de la idea de solamente resistir fuerzas negativas y se orienta a ofrecer expresiones alternativas sobre cómo podemos ser, hacer y aprender en el mundo al basarnos en lo que amamos hacer y que mejora nuestro bienestar.
- Apoya la diversidad de la participación en los comunes atravesando las identidades culturales y como espacio seguro en donde explorar problemas difíciles.
- Es una manera efectiva, imaginativa y comprometida de hablar sobre el poder, para influir e inspirar el cambio.
- Tiene la oportunidad de establecer un ejemplo para tanto para personas como la comunidad respecto a la creación y la gestión.

Para que todo esto sea completamente comprendido necesitamos tener una vida cultural saludable y democracia cultural.

El propósito principal de este grupo es trabajar en cómo aplicar el enfoque de los comunes a las áreas de práctica cultural y de las políticas que necesitan cambiar, así como estimular otrxs a adoptarlas y adaptarlas.

Así que vamos a proponer ideas para el cambio positivo en acción con otrxs.

Buscamos ayuda para que los siguientes cambios sucedan:

- De las estructuras de gobernanza jerárquicas a las más distribuidas
- De los planes fragmentados e individualizados a propósitos y resultados compartidos.
- De las relaciones rígidas con las ayudas públicas, patrocinios y financiadores a la colaboración, permitiendo que los que ofrecen recursos vayan hacia donde el valor está siendo realmente creado.
- Del enfoque en el corto plazo y la actividad basada en proyectos a desarrollar bienes culturales de largo plazo y una economía creativa colaborativa.
- Del “tercer sector” a los Comunes.
- De “lo individual” a individuos dentro de la “sociedad/naturaleza”.
- De productos culturales homogéneos a procesos y experiencias variadas y compartidas, como distintivo de las personas que los realizan y los lugares donde suceden.
- De la aceptación pasiva de un status quo - ecológico, social, económico - dañino a ofrecer un desafío constructivo, democrático y que le diga las verdades al poder.
- De la producción y distribución cultural restringida, protegida y cerrada a los enfoques cooperativos y entre pares (*peer to peer*) basados en la propiedad común y las licencias justas, que estimulan la invención, originalidad, y el espíritu de aventura compartido.
- De la división entre lo cultural y lo natural al reconocimiento de la conexión y coherencia entre ambos.

Lenguaje común / palabras clave inspiradas en los principios de Arts Collaboratory Network

Failures, validating (≠ celebrating failures) / Errores, validación (≠ celebrando errores)

Los errores son una importante parte del aprendizaje. Los proyectos que se dedican a aprender/desaprender y estudiar, deben tener especialmente en cuenta sus errores. Los errores se refieren a las situaciones donde no conseguimos realizar nuestras expectativas o conseguir cierto objetivo. **Pero los ERRORES también pueden ser entendidos como OPORTUNIDADES.** No se trata de crear una lista de fracasos, sino de reflexionar para nuestro futuro crecimiento.

Pasos al error:

1. Identificar el error

2. Aceptarlo. Recuerda que lo que resiste, persiste. Debemos aprender a abrazar el error.
3. Reflexionar sobre: lo que sucedió, por qué sucedió y cómo sucedió.
4. Compártelo con otrxs.
5. Revisa opciones posibles.

Mecanismos para lidiar con los errores:

1. Abrir un espacio para hablar en forma amigable sobre los errores (ZONA SIN JUZGAMIENTOS).
2. Autoevaluación: interna y externa
3. Compartir con otrxs
4. Reflexionar sobre el feedback
5. Disfruta en el proceso

Self-Sustainability / Auto-sostenibilidad

La sostenibilidad no sólo se refiere a la sostenibilidad financiera en el sentido de tener siempre fondos suficientes, sino que también busca repensar lo que significa mantener las intenciones del trabajo que hacemos. La auto-sostenibilidad se refiere a confiar en valoraciones internas acerca del sustento, en lugar de ideas convencionales de valor, recursos y éxito externas. Además, se centra en la importancia del aporte colectivo y la confianza recíproca en la sostenibilidad. Esto incluye el cuidado y la interdependencia de nuestro sustento, no solo en fondos sino también en otros recursos.

Tooling / Crear herramientas

Las herramientas se refieren a varias formas y maneras de compartir nuestro proceso de aprendizaje con otras personas dentro y fuera de nuestra red. Es importante compartir con otrxs las herramientas que estudiamos y descubrimos en nuestras y otras redes y grupos. Las herramientas que creamos pueden reemplazar los informes y reportes de actividades que se enfocan en lo superficial.

Radical Imagination / Imaginación Radical

La Imaginación Radical, al igual que el cambio de paradigma, es un replanteamiento completo de las cosas que de otro modo serían impensadas. Esto es importante para desarrollar AC y nuestro propio trabajo, que busca el cambio social y, por lo tanto, busca imaginar un mundo diferente.

Unlearning - Learning / Desaprender - Aprender

Desaprender es el acto de cambiar paradigmas. Implica repensar las cosas que hemos aprendido en entornos de aprendizaje convencionales y restrictivos. Desaprender es cuestionar las verdades preconcebidas y asumidas. Al hacerlo, (re) aprendemos alternativas y entendemos mejor nuestras propias suposiciones. Esto es importante para desarrollar nuestro propio trabajo, que busca el cambio social y, por lo tanto, busca imaginar un mundo diferente.